

ОХРАНА ДИКОЙ ПРИРОДЫ

К 90-летию
Алексея Владимировича
Яблокова

ЖУРНАЛ
ЦЕНТРА ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
№ 1(41)/2023

ПРОГРАММА ПО АНИМАЛИСТИКЕ: ЧТО УДАЛОСЬ И ЧТО ПРЕДСТОИТ

А.И. Олексенко,
Центр охраны дикой природы

В 2001 г. вышел в свет № 4 журнала «Охрана дикой природы». На его яркой обложке красовались грациозные джейраны, преследовавшие самок. Их гону был посвящен рисунок замечательного зоолога, художника-анималиста В.М. Смирина. В этом номере была опубликована статья «Несмолкающая симфония жизни», написанная нами на основе первого, но достаточно детального знакомства с его творчеством, начавшегося в 2000 г. Поэтому именно 2000-й можно считать годом старта масштабной программы Центра охраны дикой природы, посвященной отечественной анималистике.

Таким образом, самой программе уже примерно 23 года и пора взглянуть на ее историю с птичьего полета, подвести итоги и подумать о будущем.

Что же такое анималистика? Иногда в проектах мы говорим об искусстве дикой природы (калька с англоязычного термина *wildlife art*), используя его как синоним. Конечно, есть некоторое несоответствие – анималист может рисовать и домашних животных, а искусство дикой природы может быть связано, например, с растениями. Но в нашем случае это не так важно, поскольку мы делаем акцент на искусстве, посвященном диким животным.

Глазами искусствоведа анималистика – это один из жанров искусства наравне с другими. С позиции исследователей, зоологов, этологов анималист – скорее иллюстратор тех или иных изданий: рисунок должен строго соответствовать добытым знаниям.

Отсюда возникает дилемма: если один и тот же человек посвящает себя искусству и науке, кто же он – художник или зоолог? В XX в. целый ряд анималистов имел биологическое образование, занимался наукой либо тесно сотрудничал с учеными: В.А. Ватагин, А.Н. Комаров, А.Н. Формозов,

Н.Н. Кондаков, К.К. Флёров, В.М. и Ю.М. Смирины и др. Каков же единый исток, опыт, который и является основанием для того и другого?

Именно об этом пишет Владимир Моисеевич Смирин в книге «Звери в природе», рассказывая, как открыл для себя метод/состояние рисования-общения со зверем, когда, наблюдая, проживаешь кусок его жизни и в какой-то момент меняешься с ним ролями, а под рукой рождается серия набросков. Фактически такое состояние, связанный с ним опыт, который мы назвали *опытом причастности жизни природы и животных*, и есть основа и для познания (не обязательно собственно научных исследований) животных, и для восхищения их красотой, своеобразием и воплощения их художественными средствами.

Так сложилась простая *трехфокусная модель*, включающая *фокус познания, исследования; фокус художественный и фокус причастности – антропологический* (имеется в виду философская, культурная антропология). Опираясь на нее, легко понять, что художник без опыта причастности не сможет создать

по-настоящему глубокий и проникновенный рисунок животного, хотя вполне может обыграть его форму или грамотно изобразить для научной иллюстрации.

Опыт причастности, конечно, у каждого художника свой. У Смирина он был связан с общением со зверем («Мир зверей для меня – самое прекрасное, что существует на Земле»), а Формозова интересовали тончайшие взаимо- связи в природе, сама ее жизнь, и в небольшом первом или карандашном рисунке он передавал одно из ее мгновений. Сам его текст настолько зrim, что, например, некоторые фрагменты книги «В Монголии» – порою почти документальный фильм с элементами анимации, когда взгляд

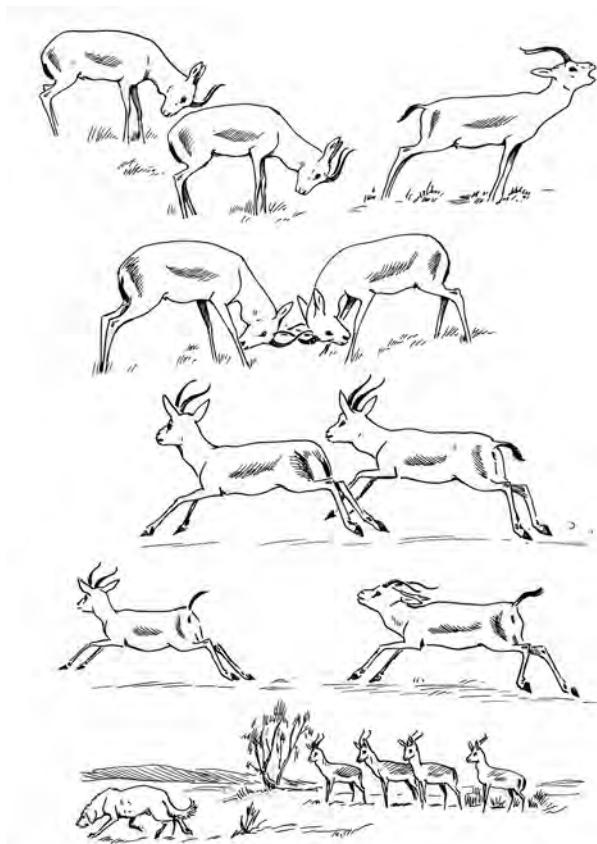

В.М. Смирин. Джейраненок. Казахстан, 20.05.1957

натуралиста пронизывает не только слои степной почвы с ее обитателями, но и миллионы лет жизни природы.

Итак, наш подход опирается на простую трехфокусную модель. Что же из этого следует?

Во-первых, при исследовании жизни и творчества художников дикой природы особое внимание нужно уделять таким событиям причастности, о которых шла речь выше, они оказываются в центре всего остального, хотя свидетельства художников о них найти не так просто. (Замечательным примером этого является сюжет «Сайгаки в Приаральских Каракумах» из книги В.М. Смирнина «Звери в природе», где он рассказал, как открыл для себя состояние рисования-общения со зверем.)

В.М. Смирин. Поведение самцов джейрана во время гона. Фрагмент поведенческого портрета вида, подготовленный для Атласа

Нужно постараться проследить сам процесс творчества, и набросок с натуры – своего рода стенограмма наблюдения – для этого особенно важен.

Во-вторых, книга и выставка должны быть так устроены, чтобы результаты деятельности художника сочетались с представлением его образа жизни, собы-

тий его общения с природой, животными. На выставке «Он рисовал, как дышал... Памяти художника-анималиста В.М. Смирнина (1931–1989)» в Государственном Дарвиновском музее (2007–2008 гг.) в серии композиций в витринах был представлен путь художника с использованием его личных вещей, рисунков, фотографий, скульптур и т. п.

В-третьих, при разработке образовательных, просветительских проектов, в частности конкурсов, нужно специально выстраивать ситуации, в которых у детей и взрослых была бы возможность не только нечто узнать или изучить, но и присвоить, а это значит, что нужно создать условия для того, чтобы у них возникло личное отношение, а в идеале чтобы они вдохновились открытым ими для собственного творчества.

Первый этап программы был связан с исследованием отечественной традиции анималистики, и прежде всего с достаточно детальным изучением архива В.М. Смирнина, принадлежащего семье, особенно его графики, насчитывающей более четырех с половиной тысяч листов.

В своей судьбе он соединил две линии русской анималистики, идущие от В.А. Ватагина – родоначальника этого жанра в нашей стране – и А.Н. Формозова – непревзойденного натуралиста. И при этом он вышел к собственной теме – портрету зверя, открыл свой метод рисования-общения с ним, задумал и стал последовательно осуществлять титанический проект – Атлас наземных зверей Европы и Северной Азии на основе рисунков, сделанных преимущественно с натуры. Но этот замысел он завершить не успел, хотя запечатлел сотни видов млекопитающих в природе, зоопарках, научных лабораториях, нарисовал целый комплект таблиц для атласа.

В ходе изучения архива В.М. Смирнина, общения с его близкими и коллегами появилось понимание, как сейчас имеет смысл составлять и публиковать задуманный им атлас. Так мы вышли ко второму этапу программы – публикации наследия отечественной анималистики.

В 2004 г. в статье «Атлас млекопитающих (к воплощению авторского замысла В.М. Смирнина)» был сформулирован главный принцип: следовать не букве смиринского проекта, а его духу. Что это значит? Сам В.М. Смирин собирался включать в атлас только специально подготовленные для него цветные таблицы с обликом видов и для части видов – штриховые поведенческие портреты (таблицы с формами поведения). Между тем все, кто был близко знаком с его творчеством, особо подчеркивали ценность именно набросков с натуры. Для нас это тоже было очевидно. Поэтому мы решили проектировать атлас таким образом, чтобы именно наброски с натуры вышли на первый план,

но при этом были представлены и все материалы, специально для него созданные. Объем такой версии атласа, естественно, существенно вырос, и он должен был стать многотомным. Но нужно было еще отработать саму форму издания.

Первыми двумя книгами стали региональные атласы. Отработка формы издания была осуществлена прежде всего на первой книге – «Портреты зверей Командорских островов» (2007). Принципиально важным решением было дать как бы две книги в одной – естественнонаучный атлас и путевой дневник. Эта задача была решена не только при подборе материала, но и при разработке макета книги: по ее центру располагался собственно атлас, тексты видовых очерков и основные рисунки, а на полях – своего рода путевой дневник с небольшими набросками, цитатами и автографами из писем, силуэтами коллег. Вторым региональным атласом стала книга «Портреты степных зверей Европы и Северной Азии» (2008).

Итак, форма Атласа была в основном отработана и настало время взяться за многотомное издание, в котором каждый том был бы посвящен отдельной группе млекопитающих. Особенно яркий и подробный материал в архиве художника посвящен ластоногим, поэтому было решено начать с этой группы. К тому же тексты большей части очерков мы попросили написать Т.Ю. Лисицыну, участвовавшую в ряде экспедиций вместе с В.М. Смириной. Первый том, «Ластоногие», атласа Владимира Смириной «Портреты зверей Северной Евразии» вышел в свет в 2010 г.

История создания многотомника (руководители проекта – А.И. Олексенко, А.В. Зименко) требует отдельного рассказа. Отметим лишь, что к составлению видовых очерков тома «Хищных» (2011) мы стремились привлечь лучших специалистов. Для тома «Зайцеобразных» (2018) почти все тексты написал Н.А. Формозов, хорошо знающий этот отряд млекопитающих и, что очень важно, близко знавший В.М. Смирину. В этих томах линия, специально посвященная жизни и поискам художника, была представлена в основном во вводной части одной или несколькими статьями о В.М. Смирине; в томе «Зайцеобразные» ей соответствуют по стилистике также раздел очерков «История рисунков», в котором Н.А. Формозов ярко и подробно рассказывает об истории происхождения набросков того или иного вида, и дополнения к видовым очеркам, где он пишет уже о собственном опыте наблюдений за зверьками.

Книга «Сайгак и его соседи: как решить "степные задачки" зверям, птицам и людям?» (2016) – первый опыт в рамках программы по анималистике разработки книги специально для детей, семейного чтения, педагогов. Судьба этого проекта оказалась успешной.

По просьбе коллег из Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) мы подготовили адаптированное издание книги для Казахстана на русском и казахском языках.

В ее основе небольшие главы с «задачками»: нужно попробовать ответить, используя текст и рисунки, как разрешить ту или иную ситуацию зверю, птице или человеку. Можно пользоваться подсказками, а на одной из следующих страниц узнать правильный ответ. В книгу включены рисунки зверей В.М. Смириной, а птиц для нее специально нарисовал орнитолог и художник Максим Дементьев.

Издательская программа по анималистике в целом устроена таким образом, что каждая из ее составляющих – уже осуществленная или потенциальная серия. Уже вышло два региональных атласа, три тома многотомника. Методика «задачек» может быть легко использована для книг далеко не только про сайгаков. Наконец, в 2021 г. вышла книга В. Смириной «Русская выхухоль», открывающая новую серию – «Портреты зверей Красной книги России».

Исследование и публикация наследия отечественной анималистики – наша основная задача, но не менее актуально разработать формы и средства для приобщения к нему, особенно детей. Не только они, но и их родители, сформировались в совсем иной среде, чем та, в которой 50-70 лет назад росли, будучи детьми, их (пра)дедушки и (пра)бабушки, любившие книжки с картинками и не имевшие представления о гаджетах.

Стартом третьего этапа программы стал запуск Конкурса им. В.М. Смириной в 2009 г. Уже со второго конкурса мы стали предлагать сделать не просто серию рисунков на ту или иную тему, а целый проект. В итоге сформировался Всероссийский конкурс детских анималистических проектов им. В.М. Смириной. В этом конкурсе мы стремимся пробудить интерес к животным, посвященному им искусству и побудить к творчеству его участников; стараемся показать, что анималистика учит видеть, понимать, сопереживать. В конкурсе принимают участие школьники всех возрастов и дошкольники. В 2023 г. он прошел уже в девятый раз.

В чем его суть. Форму конкурса проектов мы использовали, чтобы фактически запустить своего рода экспериментальную лабораторию по апробации эффективных форм и средств приобщения детей и их наставников (учителей, воспитателей, родителей) к анималистике и стимулирования их собственного творчества. Для этого особое внимание уделяется темам и заданиям конкурса, которые обычно бывают, как отмечают его участники, трудными, необычными, но интересными. И по-настоящему творческие команды их обычно с удовольствием выполняют. И задачи

были самые разные: отправиться в воображаемое путешествие по морям и океанам, нарисовать карту с проложенным маршрутом, вести дневник и рисовать морских зверей; «заглянуть в жизнь» животных Красной книги РФ с помощью видеофрагментов с фотоловушек и показать увиденное в серии рисунков с ком-

ментариями, собранных в презентацию или видеосюжет, и многое-многое другое. Среди работ победителей созданные ребятами яркие выставки; самодельные рисованные книги; мастер-классы, проведенные для сверстников; анимационные фильмы и целые виртуальные музеи.

Рисунки Полины Рейзиной с видеоматериалов фотоловушки Сихотэ-Алинского заповедника. Проект «Секреты общения амурского тигра». Рук. И.Н. Кауфман, Владивосток. IX Конкурс им. В.М. Смирна (2023)

Нынешний, четвертый этап программы посвящен интеграции созданного по разным направлениям, для чего был сделан Ресурсный центр анималистики в виде сайта, а в настоящее время при поддержке Президентского фонда

культурных инициатив работаем над созданием полиплатформенного Музея-лаборатории искусства дикой природы, который представлен не только на сайте, но и в виде ТГ-версии – канала «ЗверевИдение» в мессенджере Телеграм (t.me/zverevidenie), а также в серии электронных версий книг, которые легко и быстро может открыть каждый.

Главный вывод, который можно сделать: отечественная классическая анималистика XX в. – уникальное наследие, которое нисколько не устарело. Если найти возможность приобщить к ней детей и взрослых, у них возникает серьезный интерес и это знакомство ведет к их собственным творческим поискам, появлению красивых, выразительных, выполненных с большим интересом к животным работ.

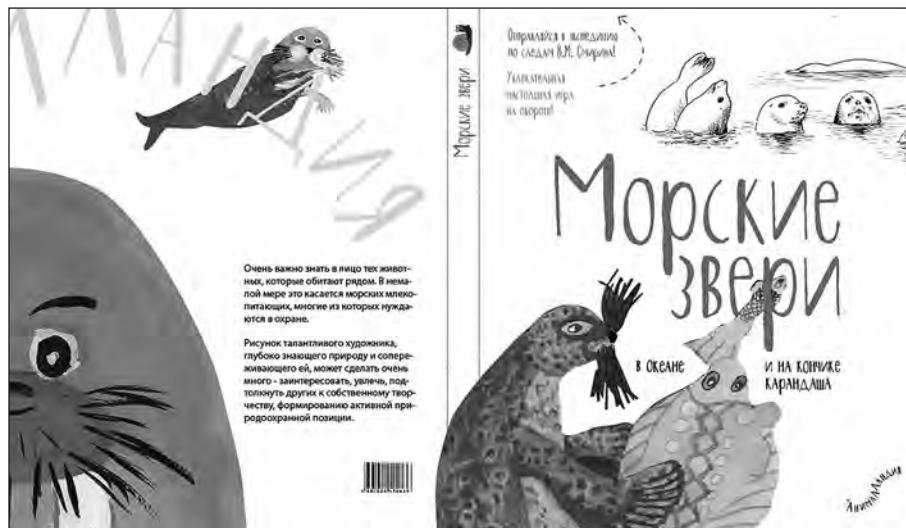
Что же дальше?

Центральная и самая главная наша задача – продолжение и успешное завершение публикации многотомного атласа Владимира Смирнина «Портреты зверей Северной Евразии». Мы признательны Борису Смирину, сыну художника, за предоставление архива для работы. Запланировано издание томов по насекомоядным, рукокрытым, непарно- и парнокопытным и грызунам, а также книги о жизни и творчестве В.М. Смирнина, с работы над которой все начиналось. В настоящее время мы готовим первую часть этой книги со множеством рисунков и уникальных документов. Эта работа (пока над электронной версией) ведется в рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Больше внимания нужно будет уделить и социальным сетям, и первый опыт воодушевляет. Регулярное ведение канала – довольно трудозатратный процесс, но это позволяет поэкспериментировать с разными форматами подачи материалов; собрать и заинтересовать

целевую аудиторию, продвигая программу по анималистике, и, возможно, найти потенциальных партнеров.

Создание и публикация следующих томов «Портретов зверей Северной Евразии» и книги о В.М. Смирине

Обложка книги «Морские звери в океане и на кончике карандаша» (2017) по материалам I Конкурса им. В.М. Смирнина. Дипломный проект Ирины Борисовой, Институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского Московского политеха

возможно только при регулярной ритмичной работе, обеспеченней финансовой поддержкой, поиск которой – самая непростая задача.

ЛИТЕРАТУРА

Олексенко А.И. Несмолкающая симфония жизни // Охрана дикой природы. 2001. № 4 (23). – С. 29–36. <https://clck.ru/35updT>

Олексенко А.И. Атлас млекопитающих (к воплощению авторского замысла В.М. Смирнина) // Охрана дикой природы. 2004. № 1 (27). – С. 10–13. <https://clck.ru/35uprE>

Олексенко А.И. Классика, без которой выросло несколько поколений. В чем ценность отечественной анималистической традиции? // Василий Алексеевич Ватагин: К 125-летию со дня рождения: Мат-лы междунар. музейной конф. Москва, 5–6 февраля 2009 г. – М.: Экспресс 24, 2010. – С. 84–95.

С книгами, выпущенными в рамках издательской программы по анималистике, можно познакомиться на сайтах ЦОДП (www.biodiversity.ru/programs/wildlife_art/library/library.html) и Музея-лаборатории искусства дикой природы (www.wildlifeart.ru).